

百廿越韵 何以青春

2026年,越剧迎来120周岁华诞。从嵊州东王村的稻桶戏台,到都市剧场的潮流新声,再到刷屏全网的青春国潮,这朵江南戏曲之花历经风雨,却愈发鲜活动人。

3月27日,越剧诞生120周年纪念日活动在嵊州隆重举办,越剧人齐聚故里,回望百年芳华,也共同探寻一个时代之问:百廿越韵,何以青春?

越音润阡陌

越剧的根,深扎在江南水乡的泥土里。清末,浙江嵊州的田间地头,宣卷、道情、莲花落等俗曲小调在百姓口中传唱,“落地唱书”应运而生。1906年3月27日,高炳火、李世泉等唱书艺人用门板和稻桶搭成简易戏台演出了《双金花》,中国越剧由此诞生。

新中国成立后,越剧步入全面繁荣期,专业剧团遍布全国绝大多数省份,达260余个,业余剧团更是星罗棋布。福建芳华越剧院院长郑全说,正是这些如雨后春笋般崛起的剧团,以自强不息的开拓,证明了越剧有着强大的生命力,能够翻山越海,在不同的土壤里生根发芽。

从山区古戏台到城市戏迷角,从校园越剧课堂到老年戏曲班,覆盖城乡的戏曲惠民网络,让不同年龄段的群众都能感受越剧之美。在越剧诞生地嵊州,“老到白胡须,少到开裆裤”,人人能哼越韵。街巷庭院、文化礼堂、古戏台,处处可见越音传唱。2023年,嵊州启动“嵊州村越”赛事,3年间,全网话题总曝光量超33.34亿,举办近300场比赛,吸引近5000名选手参与。

今天,越剧的传播力与影响力有了更丰富的展现。浙江卫视连续4年打造的“越剧春节晚会”,汇集全国近30个院团、多个剧种演员,全球15个国家和地区的戏迷倾情参与,相关话题触达量超过70亿。

这个一年一度的越剧盛会,让越剧从剧场艺术成为大众文化热点,真正打通了大屏小屏、线上线下的传播壁垒。中国戏剧家协会副主席、浙江小百花越剧院名誉院长茅威涛评价,越剧春晚用电视和新媒体载体再一次让越剧突破了剧的边界,走进更广阔的大众视野。

越剧,从来不是束之高阁的遗产,而是扎根生活、与时代同行的艺术。

创新焕新生

120岁的越剧为何依然青春?答案藏在她骨子里的创新基因中。

从“落地唱书”到女子越剧,从“改良文戏”到“新越剧”革命,从“小百花现象”到“青春戏曲”……纵观越剧的发展史,本身就是一部不断自我革新、向上生长的进化史。

进入新世纪,越剧人更是大胆突破创作边界。2006年,越剧诞辰百年之际,新版《梁祝》用“以扇喻蝶”的诗意表达,用现代舞美、灯光向世人展示,越剧还能这么“玩”;2016年,浙江小百花越剧团把莎士比亚的《大将军寇流兰》和汤显祖的《牡丹亭》置于同一个舞台,《寇流兰与杜丽娘》在英、法、德等国巡演,引起轰动。

2023年,环境式越剧《新龙门客栈》打破镜框式舞台,以沉浸式叙事、年轻化演绎、小剧场体验出圈。陈丽君、李云霄的“转圈圈”名场面“转”出10亿流量,成为现象级爆款。不少年轻人第一次发现:越剧,原来这么“上头”。

2025年,青春越剧《我的大观园》以现代艺术语言重构经典,巡演走向全国,年轻观众用票房和流量投出了对青春越剧的认可票。主演陈丽君凭青年贾宝玉一角拿下文华表演奖,成为浙江“90后”新生代第一位文华单项奖获得者。阔别舞台十年的茅威涛,也带来原创大戏《苏东坡》,将苏东坡平生际遇在碎片化的梦中重组,宛若越剧版“盗梦空间”,首创越剧“甬口功”。

守正不是守旧,创新不是无根。国家艺术基金理事宋官林说,越剧从昆曲中请教端庄典雅、在话剧中借鉴人物刻画、在电影中吸纳场景穿插,以兼收并蓄的美学张力和与时俱进的鲜活气息,让传统与时尚、经典与流行完成了一次次精彩交融。上海越剧院原院长梁弘钧则总结,越剧的每一次蜕变,都是一次面向时代的应答;每一次转身,都是为了与新一代观众再次相遇。

薪火永相传

越剧120年的历史,是一代代越剧人接续奋斗的历史。

20世纪80年代,浙江组建浙江小百花越剧演出团,所到之处盛况空前,催生“小百花”文化现象。今天,新一代越剧人已经接过接力棒。

作为青年一代的代表,陈丽君道出了这一代越剧人的心声:“生逢其时,我们才能够取得这样的成绩。唯有更加虔诚地去面对传统,才能够更加大胆地去创造创新,才能够让120岁的越剧,依然充满活力,依旧青春下去。”

近年来,在戏曲类(越剧)专业省际联考中,报名人数显著增加,其中不乏许多外省考生。2025年5月,浙江音乐学院越剧学院在嵊州揭牌,标志着全国首个以越剧为核心办学方向的专业学院正式成立,由此迈出了越剧艺术系统化、专业化、学科化发展的关键一步。

“传承发展越剧艺术,不仅要守住流派唱腔、舞台技艺的‘形’,更要筑牢学术根基、构建理论体系的‘魂’。”浙江音乐学院院长王瑞说,构建中国自主知识体系的越剧学学科,既是新时代赋予高等艺术教育的使命,更是让越剧艺术永葆生机、走向未来的必由之路。

在政策保障层面,越剧的传承发展也迎来了更为清晰的顶层设计。中国文联戏剧艺术中心主任邵玉焯说,《戏剧振兴三年行动计划(2026-2028年)》的出台,为越剧艺术行稳致远、高质量发展擘画了清晰蓝图。其中,在人才培养方面,计划聚焦青年、本土、基层人才培养,特别强调培养优秀院团管理人才的重要性,为越剧艺术推出更多名家新秀、各专业优秀人才提供了制度保障。

从江南水乡的田埂戏台,到世界舞台的聚光灯下,一代代越剧人用坚守与传承,让这朵江南之花常开常新。在新时代征程中,百廿越韵将永葆这份青春朝气,继续唱响时代新声。

据新华社

